IGNITION

AMÉLIE BRISSON-DARVEAU

GWYNNE FULTON

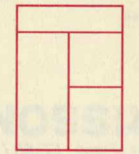
ZOHAR KFIR

NIKI MULDER

TARA NICHOLSON

SABRINA RUSSO

MARIGOLD SANTOS

5 mai – 12 juin, 2010

Pour plus de renseignements
au sujet des activités du Congrès,
veuillez consulter le site web :
http://www.concordia.ca/congress2010/fr/activitesaconcordia.php

PISTES DE RÉFLEXION

Pistes de réflexion s'adresse à tout public qui désire découvrir l'art contemporain et sa mise en exposition. Elles proposent de l'information brève et synthétique sur le concept de l'exposition, les artistes et les oeuvres présentées à la Galerie. Pour la version intégrale de *Pistes de réflexion*, veuillez consulter notre site Web : www.ellengallery.concordia.ca/2006/fr

IGNITION est une exposition annuelle qui présente le travail d'étudiants terminant leur maîtrise en beaux-arts au programme Studio Arts de l'Université Concordia. Cette manifestation est une occasion unique pour une génération d'artistes en devenir de présenter des œuvres d'envergure et interdisciplinaires dans le contexte professionnel d'une galerie au profil national et international. Ces étudiants travaillent en collaboration avec l'équipe de la galerie afin de produire une exposition qui rassemble des œuvres critiques, innovatrices et expérimentales permettant d'explorer et de réfléchir sur divers médias et pratiques. Cette année, ***IGNITION*** met en vedette sept artistes qui travaillent la photographie, l'installation vidéo et sonore, la peinture, le dessin et la sculpture.

Les œuvres présentées dans cette édition d'***IGNITION*** ont été sélectionnées par Rebecca Duclos, écrivaine et commissaire indépendante, et directrice du programme de deuxième cycle en arts visuels au Maine College of Art, et par Michèle Thériault, directrice de la Galerie Leonard & Bina Ellen.

Zohar Kfir, *PARA site*, 2010. Image tirée de la vidéo, avec l'aimable concours de l'artiste.

Dans son projet *Une garde-robe pour mon ombre*, **AMELIE BRISSON-DARVEAU** a tracé son ombre pour en faire des patrons de vêtements qu'elle a confectionné par la suite. Ces vêtements fantaisistes, improbables et inutilisables ont une matérialité riche qui renvoie au réel mais dont l'usage ne peut subvenir que dans un espace imaginaire. L'installation vidéo et sonore *deep-six* de **GWYNNE FULTON** est un genre de roman policier météorologique élaboré à partir de fragments de films, de son ambiant, de musique, de rêves, de souvenirs et des trames sonores de films noirs. De ce vortex de sons et d'images, une chose survient avec clarté : *nous ne pouvons pas prédire la météo.* **ZOHAR KFIR** présente une projection vidéo intitulée *PARA site*, qui propose de s'interroger sur comment les histoires peuvent se raconter de façon phénoménologique, en l'absence d'une narration cinématographique. Des fragments cinématographiques présentés en boucle évoquent le déplacement, la perte et le désir, et font allusion à un récit incomplet qui existe dans les interstices entre les récits. L'installation de **NIKI MULDER** comprend tables de cuisine, chaises, objets de bricolage, collages, livres non-reliés et autres documents relevant des cultures post-punk/DIY/bricolo, du féminisme, de son identité autochtone, et de son implication dans les communautés marginales. Comme élément intégral de son installation, elle préparera des paninis grillés lors du vernissage. La photographe **TARA NICHOLSON** réexamine les récits historiques et affectifs de la mythologie du paysage canadien, particulièrement notre perception collective du paysage nordique et autres territoires lointains comme lieux d'isolement et de refuge. *Everything I read and everything I wrote last year*, de **SABRINA RUSSO**, est une œuvre vidéo où l'artiste expérimente avec l'enregistrement d'expériences quotidiennes. En utilisant ses livres et ses notes de cours comme matière principale, l'artiste révèle la difficulté d'évaluer ce qu'elle a appris et de contextualiser le passé de façon significative. Finalement, les dessins de **MARIGOLD SANTOS** explorent les notions de multiplicité et de fragmentation de l'être déraciné en se servant de figures folkloriques philippines intégrées dans des environnements archétypaux.

AMÉLIE BRISSON-DARVEAU

Une garde-robe pour mon ombre
Lin, coton, rembourrage, système d'éclairage, 2009.
Avec l'aimable concours de l'artiste.

Ma pratique artistique varie de la vidéo à l'installation, en passant par la performance. Ma recherche particulière en relation avec les fibres questionne l'identité, l'environnement social, l'occupation de l'espace et le mouvement.

Je trace mon ombre pour en faire des patrons de vêtements que je confectionne par la suite. De ces formes fluides, abstraites, je crée des vêtements fantaisistes, improbables, inutilisables, dont la matérialité riche renvoie au réel, mais dont l'usage ne peut subvenir que dans un espace imaginaire : le public qui se tient devant ces pièces aperçoit son ombre projetée, flottante et il peut ainsi essayer les vêtements.

EXPLOREZ la notion d'ombre dans *Une garde-robe pour mon ombre* et ses significations variées, dont les références à la mort, à la dimensionnalité, à la relation entre le spectateur et l'œuvre, ainsi qu'entre cette dernière et l'espace, etc. ;
EXPLOREZ les matériaux utilisés pour cette œuvre, et leur signification.

GWYNNE FULTON

deep-six
Projection vidéo, son ambiophonique, 2010.
Avec l'aimable concours de l'artiste.

Jouant sur les tropes de la psychanalyse et de la déconstruction, ma pratique artistique intègre une tentative paradoxale de documenter les fantômes, traces, nuages nécessaires et autres aberrations atmosphériques. Ces quêtes oniriques ont généré une série d'expérimentations avec la photographie, le film et le son, qui ont rapport aux transmissions spectrales.

deep-six combine, dans un meurtre et mystère météorologique, environnement acoustique multi-canaux et projection vidéo à canal unique, reliés par des fragments de films, le son ambiant, la musique, des souvenirs et des bandes sonores de films noirs. De ce vortex de son et d'image, une chose émerge clairement : *on ne peut prédire le temps.*

EXPLOREZ les façons dont cette œuvre renvoie à différents genres narratifs;
EXPLOREZ les diverses sources où ont été puisés sons et images, et la manière dont ceux-ci ont été assemblés et juxtaposés.

ZOHAR KFIR

PARA site
Projection vidéo, son, 2010.
Avec l'aimable concours de l'artiste.

Dans mon travail, j'explore les représentations visuelles telles qu'elles évoluent avec le temps. Mes œuvres vidéo et écrites sont de courtes histoires expérimentales qui représentent une émotion ou un lieu dans lesquels les images sont construites de manière rythmique en fonction de la forme plutôt que sur les mots. Je suis attirée par la concision et l'exactitude des compositions visuelles au-delà du son, par le flux et la tonalité musicale des impressions visuelles.

PARA site demande aux spectateurs de considérer la narration sous l'angle phénoménologique, en l'absence de récit cinématographique. En entrant dans l'installation, ceux-ci sont confrontés à une série de boucles cinématographiques fragmentaires qui, individuellement, évoquent le déplacement, la perte et la nostalgie. Collectivement, ces fragments renvoient à une histoire non matérialisée qui existe dans les interstices entre un récit et le suivant.

EXPLOREZ la structure narrative et les angles sous lesquels elle est abordée dans cette œuvre ;
EXPLOREZ les notions de durée et d'ambiguïté, la manière dont elles se déploient et communiquent l'une avec l'autre dans les diverses composantes de cette œuvre.

NIKI MULDER

scrap city is now serving frybread paninis
Installation techniques mixtes, 2010.
Avec l'aimable concours de l'artiste.

Je me sers de l'art pour entrer en contact avec les gens, pour critiquer ce que je vois autour de moi et pour partager des expériences personnelles avec les autres. Parfois, l'information que j'ai amassée au fil de ces activités prend la forme d'affiches, de collages et de banderoles. D'autres fois, j'apporte ce matériel en cours, où il s'intègre à mon enseignement.

La présente installation intègre des tables, des chaises et des panneaux perforés où sont disposés des objets et un livre non relié réalisé pour cette exposition. Des pages agrandies du livre sont présentées directement sur le mur, avec le texte en lettres vinyle. Lors de l'inauguration, je servirai des paninis de *frybread* au public.

EXPLOREZ l'accumulation et son importance à divers titres dans cette œuvre ;
EXPLOREZ les hiérarchies qui émergent en ce qui a trait aux objets qui composent cette installation, et la perception que l'on a de leur importance ou de leur valeur.

TARA NICHOLSON

Further North
Épreuves chromogènes, 2009–2010.
Avec l'aimable concours de l'artiste.

Intégrant l'utilisation de la photographie, du son et du cinéma, Tara Nicholson a voyagé dans tout le nord du Canada pour réaliser plusieurs œuvres. Elle a récemment terminé son mémoire de maîtrise dans les îles reculées d'Haïda Gwaii, et son œuvre étudie les constructions physiques et psychologiques dans le paysage canadien.

Entrepris en 2009, *Further North* est un projet photo qui explore les canons de l'identité canadienne en revisitant les récits émotifs et historiques qui entourent les mythologies du paysage canadien. Au travers de documents rapportés d'un nombre incalculable de périples, cette œuvre s'intéresse à notre vision collective du paysage nordique et aborde les territoires éloignés comme lieux d'isolement et de refuge.

EXPLOREZ les notions de milieux sauvages, de nature et de paysage et leur importance dans cette série d'œuvres ;
EXPLOREZ le rôle du spectateur dans l'interprétation de ces œuvres.

SABRINA RUSSO

Everything I read and everything I wrote last year
Projection vidéo, son, papier, 2010.
Avec l'aimable concours de l'artiste.

Mon travail explore les tensions entre intimité et distance, en utilisant l'expérience personnelle comme point de départ pour poser des questions plus larges sur la documentation et la création d'images. Le rythme et le mouvement sont des composantes importantes d'une œuvre qui vise la connexion au présent par le passé et le marquage du passage du temps.

Everything I read and everything I wrote last year prend la forme d'une vidéo et d'une sculpture, et expérimente par l'enregistrement de l'expérience quotidienne. L'œuvre, dont des livres et des notes relatives à des travaux universitaires constituent le matériau, aborde la difficulté de mesurer l'apprentissage et de formuler le passé de façon signifiante.

EXPLOREZ le temps et la façon dont il est abordé dans cette œuvre ;
EXPLOREZ la notion de mesure et la nature des tensions qui surgissent en prise directe avec la tentative, dans cette œuvre, de quantifier quelque chose.

MARIGOLD SANTOS

land asuang / crystal monster (asuang) / dusk, ardor / forage
Techniques mixtes sur papier, 2009–2010.
Avec l'aimable concours de l'artiste.

Je suis intéressée par la transformation, avec comme points de départ autobiographiques ma réflexion sur les souvenirs fugaces de l'enfance et de l'immigration de ma famille au Canada. Des expériences comme histoires, fragmentées par la mémoire et reverbalisées pour devenir un mythe personnel, sont traitées au travers de l'acte de dessiner, œuvrant à l'intérieur des récits d'un détachement des contingences. C'est le champ d'intervention où je situe mon travail.

Ces dessins de grande taille explorent les notions de multiplicité et de fragmentation d'un soi déraciné par l'entremise de figures empruntées au folklore philippin, combinées à des intérieurs et paysages archétypaux. Visant à englober la croissance, le transitoire et le soi dans le processus, ces œuvres récentes sont une allusion à la désintégration du souvenir et à sa réinvention au travers de nouveaux récits révélés dans une lueur phosphorescente.

EXPLOREZ le mythe, le récit et le souvenir, et les manières dont ces notions sont traitées dans ces œuvres ;
EXPLOREZ la façon dont ces œuvres sont installées dans la Galerie, et en quoi cela contribue à la compréhension que nous avons d'elles.

Produit par Marina Polosa, coordonnatrice des programmes publics et éducatifs / Conception graphique : 1218A / Traduction : Marie-Josée Arcand

GALERIE LEONARD & BINA ELLEN
UNIVERSITÉ CONCORDIA
1400, DE MAISONNEUVE OUEST, LB 165
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3G 1M8
MÉTRO GUY-CONCORDIA
T 514.848.2424 # 4750
ELLENGAL@ALCOR.CONCORDIA.CA

WWW.ELLENGALLERY.CONCORDIA.CA

Produit avec l'appui du *Frederick and Mary Kay Lowy Art Education Fund* et du *Congrès 2010: Connected Understanding / Le Savoir Branché.* Le programme contemporain de la Galerie Leonard & Bina Ellen bénéficie du soutien du Conseil des arts du Canada. La Galerie et les artistes remercient CIAM (Centre Interuniversitaire des arts médiatiques) pour son soutien technique.